

学校编码: 10384

学号: 18620111153452

分类号_____密级_____

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

材质语言在设计艺术中的表达与应用

—— 以书籍设计为研究对象

The expression and application of the material language in
design art — in book design as the object of study

张云哲

指导教师姓名: 张文化教授

专 业 名 称: 设计艺术学

论文提交日期: 2014 年 04 月

论文答辩时间: 2014 年 05 月

学位授予日期: 2014 年 06 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

材质本身来源于自然，从古至今，无时无刻地不在我们身边。凭借其丰富性和地域特色，材质为人们提供了无限的创作灵感。设计艺术思维，是一种自然而然的精神需求，是一种物质的视觉媒体形式，在设计艺术创作中扮演着重要的角色，它以自身独特的语言方式，构建起人与人、人与社会以及人与自然之间的情感交流纽带。在设计艺术创作中，材质语言强调对材质思维的灵活运用和表现，其所引申出的意义不仅仅在于简单的直觉感受或者对材质的一般理解，更在于它要求设计者对材质自身属性、材质的新功能以及价值进行更为深入的认知与把握。用审美的眼光来看待材质，善于发现和利用材质的美，将材质的美与设计艺术创作巧妙地融合在一起，更好地体现设计艺术创作之魅力，为其创新和发展提供更多的可能性。文章以材质的语言为主要线索，把材质作为一个独立的美学元素加以强调，以材质的语言为切入点加以梳理，结合材质和设计，分析其在不同设计中不同的艺术语言表达方式，揭示材质在艺术设计和艺术创作应用过程中的重要作用和应用规则。同时文章还进一步引出材质语言如何在书籍设计中的应用与表达这一问题，通过对材质与书籍设计之间的应用规律的探索，对材质自身属性和功能的解剖，来阐述书籍设计中材质运用的作用和意义，揭示材质语言在现代书籍设计中的审美意趣以及书籍精神内在美之所在，引发人们对书籍设计中的材质语言表达之思考，为未来书籍设计的发展拓展新思路、新空间。

关键字：材质语言；情感；质感；材质美；书籍设计

Abstract

Materials are derived from nature and have been around us throughout history. They have provided artists with boundless creativity and inspiration. As a natural spiritual gratification, design art thinking is a visual medium for materials and plays an important role in the artistic creation of design; it builds an emotional bond between human beings, society and nature. The material language emphasizes the flexible utilization and expression of materials in art design; its significance does not only consists in intuitive visual gratification or general understanding of the materials used, but also in the artist's deeper exploration into the material's intrinsic properties, potential functions and aesthetic values. In so doing, the artist should be able to tap into the aesthetic potentiality of the material being employed, and incorporate it into the creation of art design. The present paper views the material language as an independent aesthetic element and first examines how it is used in art design to express different artistic values and pursuits with a view to unraveling the underlying functions and principles of artistic creation. Then, the paper explores the use and expression of the material language in the design of books, and discusses the significance of material use and the means the material language can enhance the aesthetic and spiritual values in the design of modern books. The aim of the current paper is to provide insights and new thoughts on the use of the material language in book designs in the future.

Keywords: material language, emotion, material texture, beauty in materials, book designs

目 录

摘 要.....	I
Abstract	II
Contents	V
引 言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义及现状.....	1
1.3 研究内容和方法.....	3
1.3.1 文献研究法.....	4
1.3.2 描述性研究法.....	4
1.3.3 跨学科研究法.....	4
1.3.4 调查法.....	4
第一章 材质语言.....	5
1.1 材质表现的属性.....	6
1.1.1 自然材质的属性.....	6
1.1.2 人工材质的属性.....	7
1.1.3 材质的情感塑造.....	8
1.2 材质语言表达的重要性.....	9
第二章 材质语言在设计中的表达与应用	11
2.1 材质语言在建筑设计中的表达与应用	11
2.2 材质语言在产品设计中的表达与应用	14
2.3 材质语言在平面设计中的表达与应用	16
第三章 材质语言在书籍设计中的表达与应用	20
3.1 书籍设计中材质语言的重要性.....	20
3.2 材质语言在书籍设计中的表现性.....	21
3.2.1 材质的触觉质感与视觉质感.....	22
3.2.1.1 材质的触觉质感.....	22

3.2.1.2 材质的视觉质感	23
3.2.2 质感与美感的融合	25
3.2.3 书籍材质的嗅觉、听觉.....	26
3.3 书籍材质的实验性	28
3.4 材质语言与工艺在书籍设计中的应用	34
3.4.1 材质、设计、工艺之间的融合	34
3.4.2 材质与工艺的形式美感.....	36
3.4.2.1 材质的形式美感	36
3.4.2.2 工艺的形式美感	37
3.5 新语境下的书籍设计材质语言的表现与发展	37
第四章 结论	41
参考文献	43
攻读硕士学位期间研究成果及发表的学术论文	44
附录	45
致谢	51

Contents

Abstract	II
Contents.....	V
Introduction	1
Section 1 Background	1
Section 2 Research Significance and Present	1
Section 3 Research content and methods	3
1 The literature study method	4
2 Description of the research method	4
3 Interdisciplinary Research Act.....	4
4 survey	4
Chapter I material language	5
Section 1 Material performance properties.....	6
1 Natural material properties.....	6
2 Artificial material properties	7
3 Material emotional shape	8
Section 2 The importance of language performance materials	9
Chapter II Expression and application of the material in the	
design of the language	11
Section 1 Expression and application of materials in architectural design	
language	11
Section 2 Expression and application of materials in product design language	
.....	14
Section 3 Expression and application of the material language in Graphic	
Design	16
Chapter III Expression and application of the material in the	

book design language	20
Section 1 The importance of material language in book design.....	20
Section 2 The performance of material language in book design	21
1 Material tactile texture and visual texture	22
(1) Tactile texture of the material.....	22
(2) Visual texture of the material	23
2 Integration of texture and beauty	25
3 Books material smell, hearing.....	26
Section 3 The concept of material properties books	28
Section 4 Material language and technology integrated in the design of books	34
1 material, design, technology between	34
2 The form of beauty and craft materials	36
(1) material in the form of beauty	36
(2) Process form of beauty	37
Section 4 Performance and development language books Material	37
Chapter IV Conclusion	41
References	43
During the master's degree and published research papers.....	44
Appendix	45
Acknowledgment.....	51

引言

1.1 研究背景

在设计艺术创作中，材质的范围相当广泛，包括现有在自然界中的一切事物，如草、水、石、木、金属、纤维、毛发、光等，是一个开放、自由、多元、变化的概念。由于人类具有认知和情感，当提到不同的材质，便会从潜意识当中产生不同的感受，通过对不同材质的视觉形态和对其的触觉与感知，就会产生相应的不同心理反应。作为一种设计语言，材质在艺术设计创作中被广泛运用，设计师们努力去寻觅材质、利用材质，并积极地去发现和尝试运用各种不同方式改变材质的原有特性，使其能够在设计艺术创作中得到更为广泛、强烈的延伸与表现。^①

材质作为一种视觉媒介传达给受众，根据其特性使其具有视觉化的材质语言，真正理解设计艺术创作当中的思路，从而能够更为直接地接近活跃在灵魂深处的情动。^②随着社会的不断发展和进步，人们的精神需求不断提高，作为人类最重要的精神文化遗产，书籍设计变得越来越重要，不同种类、不同材质的书籍层出不穷。在书籍设计中，设计师越来越注重书籍设计材质的应用和表现，书籍设计被赋予人文情怀，更加耐人寻味。在当前电子科技发展的冲击下，市场上出现了很多新兴多媒体电子读物，传统书籍设计面临着巨大挑战，材质象征着书籍持久的生命力，多样性的材质语言表达与应用将把书籍设计推向一个新的发展空间。

1.2 研究意义及现状

作为一种设计语言，在信息的传递过程中，材质是一种沟通的物质媒介，起着关键性的作用，也是设计艺术的物质基础，在材质自身外在的物质形态下，它蕴含着多种文化性和艺术性。材质自身的特性能够唤起人们的思维和情感，其自

^① 视觉设计 期刊《论材料语言在艺术设计创作中的运用》李星丽

^② 美术大观 期刊《材料语言的特性》吕承

身的审美属性是设计的一个重要特征。纵观现今各个设计门类，任何设计都不能忽视材质在其过程中的作用，如果缺少材质这一沟通主观认识与客观表现的纽带，艺术就只能想象，而不能产生共鸣。同样，书籍设计作为一门综合多样的现代设计学科，材质的应用也是一种功能强大的设计语言，材质作为其物质形态的信息载体，具有同样不可或缺的重要地位，尤其是它的自然属性所具有的特殊美感，在设计师与读者之间构建起一个广阔的平台。

著名的书籍设计家吕敬人先生说过，书籍设计需要设计、工艺、材质三者相互结合来共同的表现设计思想，设计完成的只是书籍总体一小部分，他更侧重于书籍设计原则、艺术审美和文化品位。我们要了解材质的本身性能，懂得技术与工艺，也敢于创新，敢于挑战。讲究对材质和工艺的运用，用仿宋代的雕版印刷在桐木版上反刻字；在木板和牛皮纸上反刻字；瓦楞纸、宣纸与麻绳的组合；羊皮纸与纸张的组合等。他将内容、材质与设计完美的融合创造出了一本本精美的书籍。

《工艺美术概论》一书中，李砚祖讲到，书籍设计的对材质的选择具有较高的要求和标准，同时，材质表面的工艺处理手法也存在着巨大的差异。

钱存训的《中国纸和印刷文化史》认为，现代技术工艺的进步，让材质自身的表现性更加丰富起来，趋向多元化发展。特种纸的选用不断丰富书籍的内在美和外在美，非纸制材质的应用极大地促进了书籍设计的发展，书籍更具吸引力。

汉斯·彼得·维尔堡在《发展中的书籍艺术》中提到，在书籍设计中，材质的选用始终与工艺紧密结合在一起，不同的材质，需要有与之有相适应的工艺来完成，合理的工艺可以达到事半功倍的效果，反之，则会破坏材质美。

《艺术与视知觉》中，鲁道夫·阿恩海姆提到，人的触觉和视觉，都是在实践基础之上的经验过滤，人们经过长期的触觉与视觉的切身体验，材质的属性会在大脑皮层上留下印记。当人们再次遇到同样的材质，大脑皮层会迅速作出反应，引发人的大脑皮层活动，影响人的辨识能力。

马赫在《感觉的分析》中讲到，触觉质感是人们日常生活中最常见的感觉，每当用肌肤去触碰材质时，就会引发人的生理感知，这是人类认识自然界材质最基本的途径。如木材的表面的肌理效果，会给人带来触觉与视觉上的感知。

昂利·博格森在《材料与记忆》中指出，触觉质感是人们在接触物体时，人

的生理皮肤与接触物表面特征共同作用的结果，如塑料、金属、玻璃、布料以及不同的纸张，它们与人的生理皮肤之间都会产生不同的触觉质感，比如光滑、坚硬、脆弱、冰冷等。

1.3 研究内容和方法

在本文中，主要以材质语言为主要线索，将材质看作一个独立的审美元素，强调其在书籍设计中运用中重要性。

一是分析和阐述材质在现今设计创作中的重要性。材质以其特殊的艺术语言来传递和表达信息，在当前各个设计门类中，都具有重要的作用，包括建筑设计、产品设计以及平面设计等。通过分析和论证材质在不同设计中的表达与应用，来了解和把握材质给人的独特艺术感受。

二是通过阐述材质的发展历程，结合书籍设计，发现材质语言的魅力之所在。书籍的产生、发展、制作依赖于人类知识和社会生产力的水平。材质作为一种具有传播能力和艺术媒介作用的物质载体，从最初的陶器、龟甲、兽骨、竹简到现在的纸张、有机材料等，从简单到复杂，从原始向成熟发展。

三是重点分析书籍设计中材质语言的表达与应用，阐述书籍材质语言与印刷工艺的应用，并结合实践来阐述对书籍设计中材质语言的理解。

通过对材质语言的分析论述，进一步探讨和发掘在书籍设计中的材质语言的多方面发展空间、材质属性及多元化的艺术审美视角等。新的材质和新的工艺，通过新的空间、新的思维和新的方向，实现与书籍设计的完美结合，同时，也能找到一个更合适的材质语言表达与应用的空间，为书籍设计的创造性发展奠定一个良好的物质基础。

本研究以查阅文献资料为主，以实践为辅，通过图书馆及互联网查阅各种文献资料，并将各种资料进行归纳和整理，深入分析研究，构建出研究的理论基础。在此基础上，对材质本身的可能性做实验性的实践，结合材质与人、书籍之间的关系进行综合分析，重点研究材质在书籍设计中的应用与表达。在本文中，笔者主要采用如下几种方法来展开研究。

1.3.1 文献研究法

在本文中，主要采用从现有的论文、期刊库寻找有关材质语言研究的理论信息，从而确定书籍材质语言的文献研究方法；在写作过程中，通过文献研究方法来对文献内容进行整理分析和借鉴，从中发现与论题相契合的论点与论据，经过梳理，加以综合运用。

1.3.2 描述性研究法

在本文中，对于涉及到的概念性的论点与表述，通过搜集现有的文献资料与知识库，来进行引用和描述性的叙述，实现对论点的科学阐述和诠释。

1.3.3 跨学科研究法

本文在研究书籍设计中的材质语言时，关于对“材质”概念的认识和理解，始终需要得到工艺美学理论体系的支撑；在写作过程中使用的书籍，材质和工艺，涉及到印刷工艺知识，在研究材质语言在艺术表现时，涉及的知识视觉心理学。在研究和论述的过程中，都涉及到相关学科的理论内容的知识，所以，跨学科研究法能够为文章的研究提供强有力的科学依据。

1.3.4 调查法

在论文写作过程中，为了能够获得最前沿的文献资料以及相关信息，通过调查的方法，整合与分析当前最新的国内、国际相关的材质语言的艺术表达和运用的资料，进而发现它们之间共同存在的艺术美。

第一章 材质语言

材质本身的特性能引起人们对经验、印象、思维、情感的联想，材质是艺术语言的一种，是思想文化的物质载体，是艺术的媒介形态。其物质和精神内涵的美感是升级和转换书籍之美的重要艺术语言，是主观和客观之间的沟通平台。在书籍设计的过程中，材质是一种极具说服力的设计语言。

材质是指材质的质地，可从材质的表面质感和结构质来认识和分析。材质的质感是物体表面的质地与感知，是内因和外因互相作用而形成的结构特征，人通过触觉和视觉来产生的综合感知。材质所体现的是物体表面构成的形式与结构综合表现出来的特性。

质感有两个基本特性：一种是生理特性，即物体表面的刺激对人的触觉和视觉感官系统的产生的作用效果；二是物理特性，它在人与物体接触时，通过物体自身呈现出的物理表面特征，像凹凸、光滑、纹理等信息作用于人的知觉。因此，对于材质的理解和掌握，必须从材质质感来掌握的生理特性和物理特性，通过这些特性，来分析物体在人的视觉、触觉以及感知过程中的生理与心理的反映，以及整个情感印象。

材质的物理特性是材质语言的主要表现，是物质的固有的物理特性和成分，如表面纹理特征。具体表现为：粗、细、软、硬、轻、重、粗、细、强、弱、干、湿、冷、暖、疏与密、韧性和脆性、厚、薄等，这些都与材质的自身组织结构与特性有着不可分割的微妙关系。材质不同的特性，往往决定了其使用方式。例如纸张有薄、厚、软、硬之分，薄纸，较柔软，易折、易粘、易印，但可塑性不强，易透印，不易起凸压凹、不易定位；而厚纸，它的可塑性强但不易折、卷、弯、不易合 ……

德国建筑巨匠路德维希·密斯·凡德罗认为：“不管是天然材料还是人工合成材料，每一种材料都有自己的性格，在选择材料之前，应该了解每一种材料独特的性格”。^①在设计艺术中，材质具有生命力特征的属性，每一种材质都有自己自身的特性，不同的材质特性表现可以引起相应的刺激与心理反应，它是材质各个方面特性共同作用的结果，是人对于材质的综合感受与印象，同时，在材质的

^① Erwin Panofsky. Perspective as Symbolic Form[M].N.Y.Zonebook,2003:67-98

帮助下，可以具有与众不同的扩展设计效果，以及表达更深层次的精神内涵，为读者提供一个更加丰富的想象空间。包豪斯的奠基人格罗佩斯在《包豪斯宣言》中说：“要对材料有足够的认识，就要从视觉程度上升为理性水平，分析了解材料，对材料的属性特征进行科学的理解和诠释。”^①

1.1 材质表现的属性

材质的运用和表现是材质语言的表达和传递的内在诉求，材质语言能否以合理的形式传达给读者，这些都与材质的合理应用以及材质的自身本质特性有着密切的联系。适当地使用材质的语言属性，对于材质表现来说具有十分重要的作用。以下将从自然材质的属性、人工材质的属性以及材质的情感塑造方面来进行分析。

1.1.1 自然材质的属性

自然界孕育着无数的生命，并赋予生命以光芒与能量，同时，它也无时无刻地展现出其自身独有的精神与情怀。大自然中的水、木、土、沙、竹、石……，都蕴藏着大自然的情感，孕育着生命的活力，具有自身的性情，它们共同诉说着自然界里的奇妙语言。自然界里的万物都是可以加以利用和改造的自然材质，它们饱经风吹雨打，斗转星移，变得更加神秘而宝贵，承载了岁月的变迁，记录着现在，孕育着未来。

这些源自于大自然的材质，具有无可比拟的原始美感与情感，具有更为贴近人心的内在亲和力，它们朴实无华，并且具有细节质感的变化，是大自然赐予人类的宝贵物质财富与精神宝藏。

表 1:自然材质的属性分析

材质名称	视觉肌理	触觉效果
水	透明/清澈	轻柔/流动
土	醇厚/扎实	粗糙/松软
木	原始/质朴	坚硬

^① 宋雪梅. 材料语言在现代书籍设计中的作用[J]. 文艺研究, 2008 (9) :25-28

沙	细致	细腻/流动
竹	直/挺拔	坚挺
麻	质朴	粗糙/清凉
藤	原始/自然	坚韧
贝壳	活泼	坚硬
稻草	质朴	柔韧
石	沉稳	坚硬

资料来源: <http://www.doc88.com/p-210659227687.html>

1.1.2 人工材质的属性

经济与社会的发展与进步, 让人们的视觉开始变得疲劳, 只有能够刺激和吸引人感官的事物才更容易被人们关注, 人的审美需求也被提到了一个新的高度。新科技, 新技术的广泛应用, 给人们的审美需求带来新的发展空间, 在当前的背景下, 人们一方面继续加大对天然材质潜在性能的挖掘和利用, 另一方面利用先进技术工艺开发了新的材质——人工材质。人工材质是在新科技的应用下产生的, 它的产生与运用是围绕人的需求为目的的, 提高了材质的功能性需求和便利性需求, 让它可以更好的为人所使用。

在科技高度发达的今天, 如玻璃、塑料、不锈钢和其他材质, 技术含量高, 占据着人们的生活, 它们极富人们所追求的时代感与现代感。新材质的出现, 不仅可以满足人们对生活更多的功能需求, 还可以让人们切身地体验到科技新生活的的新鲜感。

表 2: 人工材质的属性分析

材质名称	视觉肌理	触觉效果
玻璃	光滑	通透/流畅
钢铁	反射光亮	冰冷/平滑
塑料	轻巧/可爱	轻盈
纸	细致	轻薄/脆
布	亲和	柔软
丝绸	质朴	光滑
棉	温暖	柔软
纱	透明/轻盈	轻柔/细致

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库